

MODE D’EMPLOI

D’UNE VISITE SCOLAIRE AU MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

MuséePicassoParis

Octobre 2015

BIENVENUE AU MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

La façade sur cour de l'Hôtel Salé, de nuit

Chers enseignants,

Ce mode d'emploi pose le cadre d'une « éducation au regard », principe fondateur de notre politique de médiation. Vous y trouverez quelques clés pour utiliser au mieux les outils pédagogiques proposés par le musée et profiter au maximum de votre visite.

Bonne lecture,

L'équipe du département de la médiation

SOMMAIRE

S’APPROPRIER LES COLLECTIONS DU MUSÉE

LES ŒUVRES, CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE

Nos collections s’inscrivent dans une institution culturelle – le Musée national Picasso-Paris – qui place l’éducation et le service public au cœur de ses préoccupations. La fréquentation des collections est centrale et incontournable dans notre projet éducatif : **ce sont les regards et les interrogations des visiteurs qui font vivre les œuvres.** Le devoir éducatif du musée est donc de favoriser la fréquentation des œuvres pour permettre, via une méthodologie adéquate, une réelle appropriation de ce patrimoine.

Cette pédagogie repose sur une « **éducation au regard** », rendue possible par un dispositif d’accueil adapté, la mise à disposition de ressources spécifiques pour les enseignants et, *in fine*, la possibilité de lire et relire les œuvres.

Notre réflexion pédagogique se traduit dans différentes activités et ressources de médiation. Qu’il s’agisse de **visites-dialogue**, de visites associées à un travail d’expérimentation en **atelier** ou de **visites en autonomie**, l’enseignant – de la grande section de maternelle à la terminale – peut visiter le musée en fonction des enjeux et des objectifs de son cadre scolaire.

Dans cette perspective, **le rôle du musée n’est pas d’imposer un discours mais de suggérer la diversité des possibles**, afin d’inviter l’enseignant et ses élèves à s’approprier les œuvres du musée de la manière la plus cohérente et la plus utile à leurs enjeux éducatifs.

C’est ensuite à vous, enseignant, d’organiser et de veiller à cet usage avant, pendant et après la visite.

Visite scolaire découverte du musée

S'INITIER À LA LECTURE D'ŒUVRE

Il est essentiel de bien **distinguer ce que nous regardons de ce qui est représenté**, donc de faire la différence avec les élèves entre ce qui est physiquement présent dans l'œuvre (les matériaux, les formes, les couleurs, etc.) et ce qui relève d'une vision subjective, d'une interprétation personnelle ou collective (le symbole, le ressenti, etc.). Si les élèves sont généralement d'accord sur la description objective, l'interprétation prête à débats et questionnements.

Entre une lecture formelle de l'œuvre et la structuration de ses interprétations se construit **le travail d'appropriation pédagogique de « l'éducation au regard »**. Vous pourrez recourir aux ressources proposées par le musée afin d'adapter votre discours au niveau et aux objectifs de votre classe.

Les informations sur l'artiste, l'œuvre et le contexte historique ou culturel nourriront le développement du débat pour donner naissance à des lectures plus riches de l'œuvre.

EXEMPLE : *NATURE MORTE À LA CHAISE CANNÉE*, 1912

Lecture formelle
Un tableau à la forme ovale, entouré d'une corde, représentant des formes difficiles à saisir, dans des tons froids et terreux de marron beige, blanc et noir. Une portion de la surface de représentation est couverte d'un motif de cannage de chaise, etc.

Informations
Pablo Picasso / Georges Braque / 1912 / Paris / les principes du cubisme / la technique / le premier collage de l'histoire de l'art occidental, etc.

Interprétations
Les interprétations des élèves peuvent s'articuler et se construire autour de questions :

- Ressens-tu des émotions en regardant cette œuvre ? (si oui, lesquelles ? si non, pourquoi aucune à ton avis ?)
- Pourquoi coller au lieu de peindre ou dessiner ? (hypothèses de réponses et justifications)
- Pourquoi l'artiste choisit de peindre de cette façon ? Qu'est-ce que cela signifie pour lui ? pour la société contemporaine ?
- Peux-tu imaginer la suite de ce geste dans l'œuvre de Picasso ? D'après-toi que découvre-t-il à la suite de cette œuvre ?

Nature morte à la chaise cannée
Paris, printemps 1912
Huile et toile cirée sur toile encadrée de corde, 29 x 37 cm
Dation Pablo Picasso, 1979, MP36

DÉVELOPPER SON REGARD CRITIQUE

L’élève doit être amené à **prendre conscience de la multitude de *sens* possibles dans une œuvre**, et donc de la diversité des interprétations possibles. Celles-ci sont au fond subjectives (elles dépendent de son regard, sa pensée, sa culture, son âge, son vécu, etc.).

Chacun utilise ses propres outils pour former son regard, et **le questionnement de ce regard équivaut déjà à une approche critique**.

Le temps, la verbalisation des regards, l’échange entre les élèves et la confrontation des points de vue **constituent des étapes obligées** dans « l’éducation à un regard » individuel.

Tout regard et interprétation sont légitimes pour l’individu, mais à l’échelle d’un groupe il sera parfois difficile de trouver un accord pour parvenir à une lecture commune. Cela demeure un exercice important à conduire.

Existe-t-il un regard commun ? Une œuvre d’art peut-elle avoir un seul sens partagé par plusieurs individus ?

Existerait-il une interprétation commune voire universelle ?

Façade sur cour
© Musée national Picasso Paris – Béatrice Hatala, 2014

PRÉPARER UNE VISITE AVEC SA CLASSE

VENIR AU MUSÉE POUR REPÉRER SON PARCOURS

Nous vous rappelons que vous pouvez accéder gratuitement au musée sur présentation de votre **Pass Éducation**, alors n'hésitez pas à venir préparer votre visite sur place !

Les collections du Musée national Picasso-Paris comptent 5 000 œuvres et 200 000 pièces d'archives. Toutes ne peuvent pas être exposées simultanément, **l'accrochage évolue régulièrement pour mettre successivement les œuvres en valeur**.

Il est donc essentiel de **faire une sélection des œuvres que vous souhaitez présenter** à vos élèves et de prévoir un parcours réaliste en tenant compte de leur âge, sans vouloir parcourir l'ensemble des salles. De plus, nous vous conseillons de revenir au musée quelques jours avant la date de visite de votre classe, pour vérifier que les œuvres que vous aviez choisies sont bel et bien exposées. En cas de doute, vous pouvez également écrire à education@museepicassoparis.fr

Lors de la préparation de votre parcours, **gardez en tête que certaines salles sont particulièrement fréquentées** et que vous aurez donc plus de mal à vous y installer confortablement avec votre groupe. Certaines œuvres sont prises d'assaut alors que d'autres n'attendent que le regard de vos élèves : **n'hésitez donc pas à quitter le parcours des œuvres-phares, pour une visite à la fois agréable et originale**.

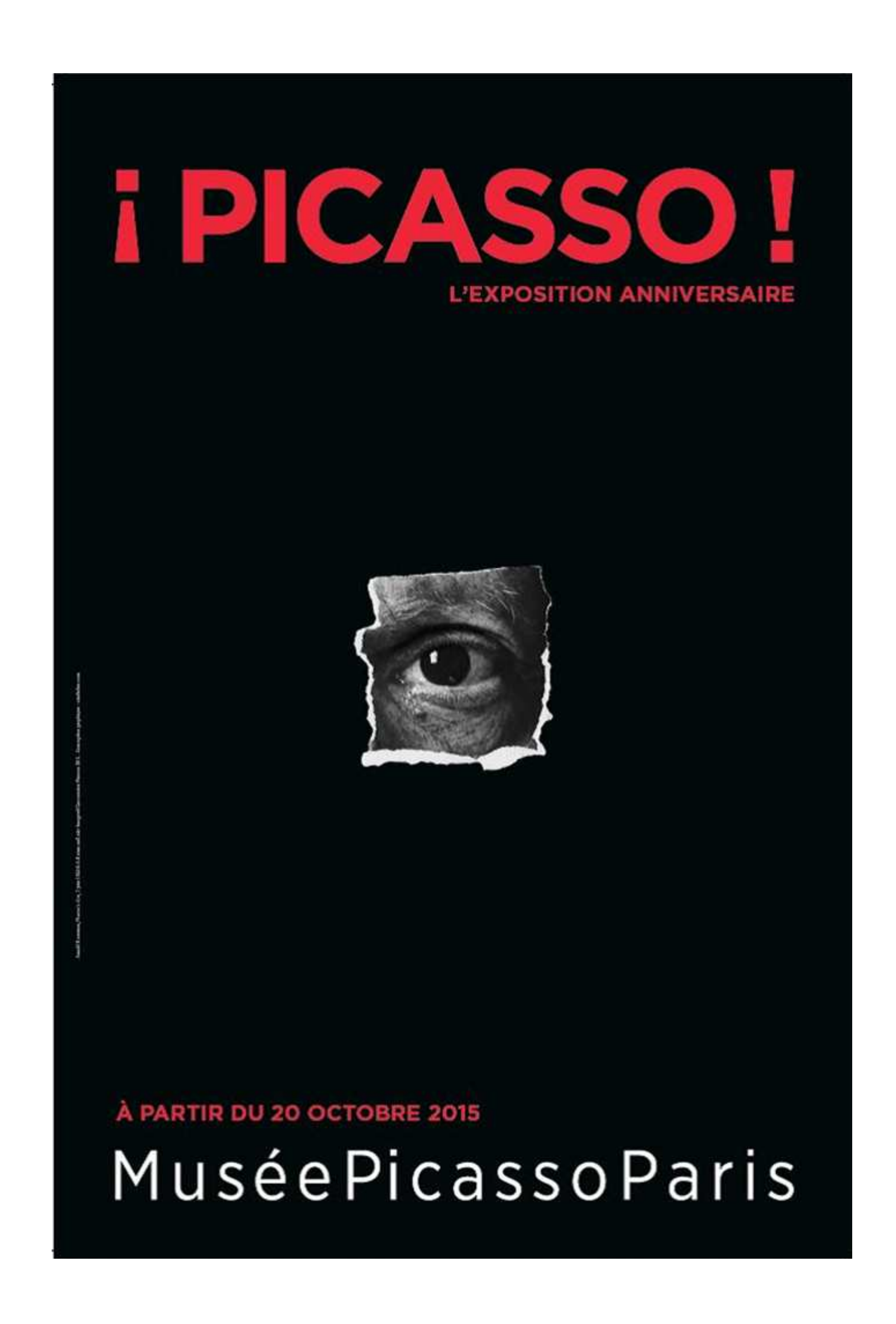
APPRÉHENDER LE LIEU

Pour bien appréhender le lieu, n'hésitez pas à **vous référer à la première fiche pédagogique intitulée *De l'Hôtel Salé au nouveau musée Picasso*** (disponible ici). Elle vous aidera à vous approprier le bâtiment de l'Hôtel Salé et à questionner le choix de cet hôtel particulier du XVIIe siècle, retenu pour accueillir les œuvres de Pablo Picasso (1881-1973) alors même que celui-ci n'y a jamais vécu.

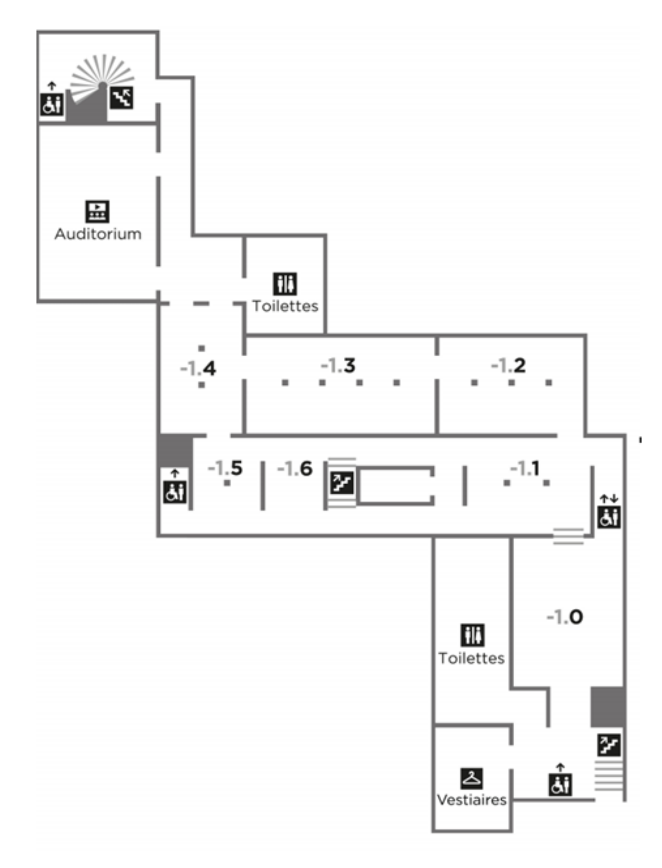
Hall d'accueil

Depuis la réouverture du musée en octobre 2014, le hall d'accueil se situe dans l'ancienne « **aile des Communs** ». Cet espace est situé dans une aile différente du corps de logis (le bâtiment principal) et borde la cour d'honneur : ce qu'on appelle les « Communs » correspondait autrefois à **l'ensemble des logements de services** comme la cuisine, les écuries, les habitations des domestiques… L'architecte a introduit des éléments très modernes dans l'aménagement, facilement reconnaissables aux matériaux utilisés : le bois, l'aluminium et le verre. Le grand cube de l'entrée ou encore le comptoir d'accueil sont des nouveautés ! Néanmoins, la fonction première du bâtiment est encore bien visible dans les vestiges architecturaux, à l'instar de la fontaine.

¡ PICASSO ! L'EXPOSITION ANNIVERSAIRE

NIVEAU -1 : PICASSO, DE L'ATELIER AU MUSÉE

Ce niveau d'exposition permet de découvrir la genèse du Musée national Picasso-Paris, depuis l'inventaire des œuvres des cinq ateliers historiques suite à la mort de Picasso jusqu'aux premières expositions du musée, en passant par la rénovation et la réhabilitation de l'Hôtel Salé par Roland Simounet.

La salle -1.0 vous permet de vous familiariser avec les **éléments biographiques** marquants dans la vie de Picasso et les grands jalons de sa carrière, à travers des photographies et une interview vidéo de l'artiste.

Les salles suivantes retracent l'**histoire de la constitution du musée** en adoptant une approche chronologique. La salle -1.1 s'articule autour de l'idée du **processus créatif :** œuvres de l'artiste, tableaux de maîtres mais aussi objets d'art et du quotidien (statuettes, dessins, cartes postales, boîte de cigarettes…) témoignent du riche environnement créatif dans lequel travaillait Picasso.

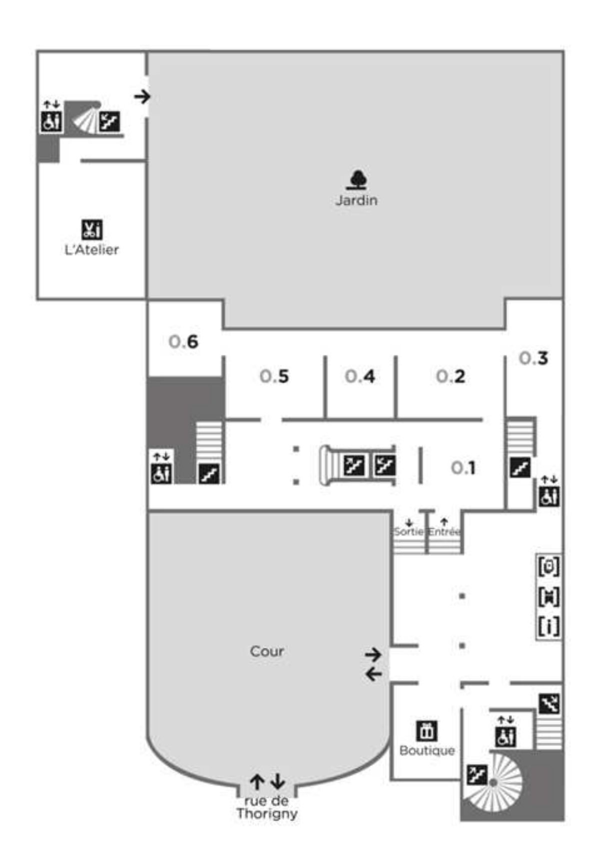
La salle -1.2 évoque le travail d'**inventaire** réalisé par Maurice Rheims, qui fût en charge d'ouvrir les cinq ateliers historiques de Picasso à sa mort, ainsi que la **dation** qui en découla. Pour chaque technique (dessin, peinture, estampes…), un « duo » d'œuvres est exposé et présente la première et la dernière œuvre apparaissant chronologiquement dans l'inventaire, afin que le visiteur puisse prendre la mesure de la richesse des collections du musée.

La salle -1.3 évoque l'**ouverture du musée** de 1985, en suivant le principe d'un atelier d'études : carnets, plans, croquis de Roland Simounet, maquettes d'affiches et projets architecturaux du concours de 1976 évoquent la constitution de l'identité du musée autour de l'Hôtel Salé. Après l'ouverture, l'année 1990 marque une nouvelle étape dans l'histoire du musée, avec la **dation Jacqueline Picasso** (salle -1.4): suite à la mort tragique de Jacqueline, sa fille donne par dation au musée un ensemble éclectique d'œuvres parmi lesquelles notamment des portraits de femme ou des carnets de croquis.

La salle -1.5 donne à voir la diversité des 200 000 pièces de documents d'**archives** conservées au musée : lettres, courriers publicitaires, pense-bêtes ou tickets de métro témoignent de l'habitude qu'avait Picasso de tout conserver. Enfin, la dernière salle de ce niveau (-1.6) est consacrée à l'**histoire des expositions**, organisées au musée mais aussi hors les murs en partenariat avec les musées les plus prestigieux : à travers un florilège d'affiches et de publications du musée, la salle est l'occasion de rappeler que le Musée national Picasso-Paris se situe dans une dynamique de redéploiement constant de ses collections.

NIVEAU 0 : PICASSO, 1897-1921

Ce parcours chrono-thématique propose de découvrir les débuts de la carrière de Picasso jusqu'à l'après Première Guerre Mondiale.

Le visiteur rencontre la figure de Pablo Picasso à travers une première salle (0.1) sur les **autoportraits** : c'est le processus d'élaboration de l'autoportrait qui est mis en avant ici, à travers des œuvres aux techniques diverses (peinture, moulage, arts graphiques, plâtre, etc.). La salle suivante (0.2) est consacrée aux **périodes « Bleu » et « Rose »** tout en évoquant, grâce aux archives, l'univers intellectuel du peintre au moment où il arrive à Paris. L'amitié entre **Apollinaire** et Picasso à cette période fait l'objet d'une salle spécifique qui rend compte notamment de leur intérêt commun pour les arts primitifs.

La suite du parcours se focalise sur l'expérimentation des formes qui a conduit Picasso jusqu'à l'élaboration du cubisme, à travers les tableaux-reliefs, papiers déchirés et assemblages caractéristiques de cette période.

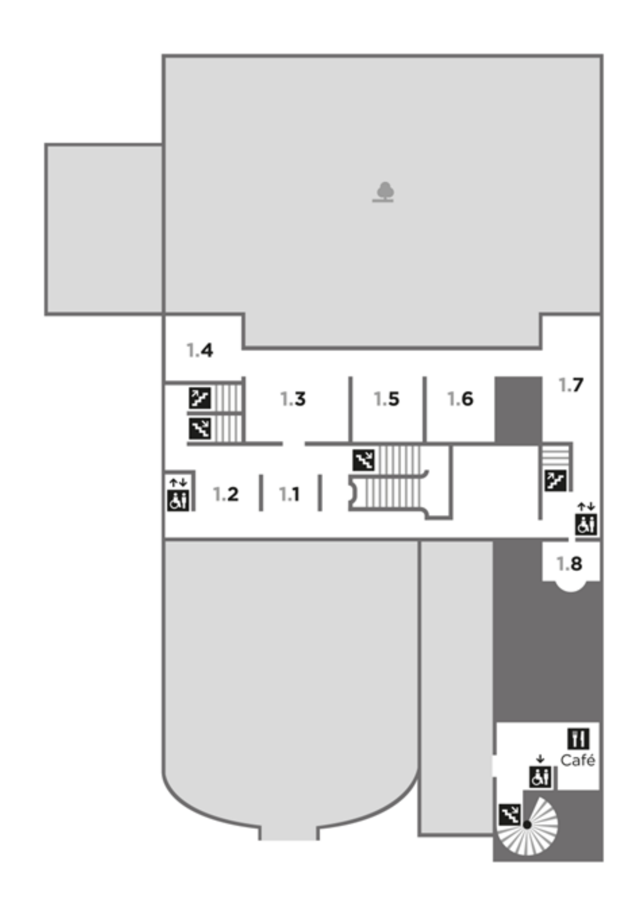
Enfin, une salle est consacrée à Olga Khokhlova et permet de questionner la notion complexe du modèle, Picasso ne travaillant que d'après photos ou souvenirs et non d'après modèle vivant.

Escalier d'honneur

Point de passage incontournable de l'Hôtel Salé, l'escalier d'honneur attire l'attention par ses proportions et sa théâtralité. Cet ensemble architectural baroque vient rappeler le choix audacieux d'installer les collections de ce grand artiste du XXe siècle dans l'un des plus beaux hôtels particuliers du Marais. L'escalier vous conduit du vestibule au salon Jupiter, dont les riches décorations sculptées multiplient les références à l'antique et forment un programme iconographique de toute beauté, témoignage de l'ascension sociale des premiers propriétaires de l'Hôtel Salé.

NIVEAU 1 : PICASSO, 1922-1973

Le premier étage se situe dans la continuité du parcours chrono-thématique initié au rez-de-chaussée : découverte des moments thématiques forts dans la carrière de Picasso depuis le milieu des années 1920 jusqu'à sa mort.

La salle 1.1 est consacrée aux œuvres que Picasso réalise lors de ses voyages à **Dinard**, notamment entre 1928 et 1929 : les figures féminines qu'il crée sont alors marquées par des **formes minérales, décomposées**.

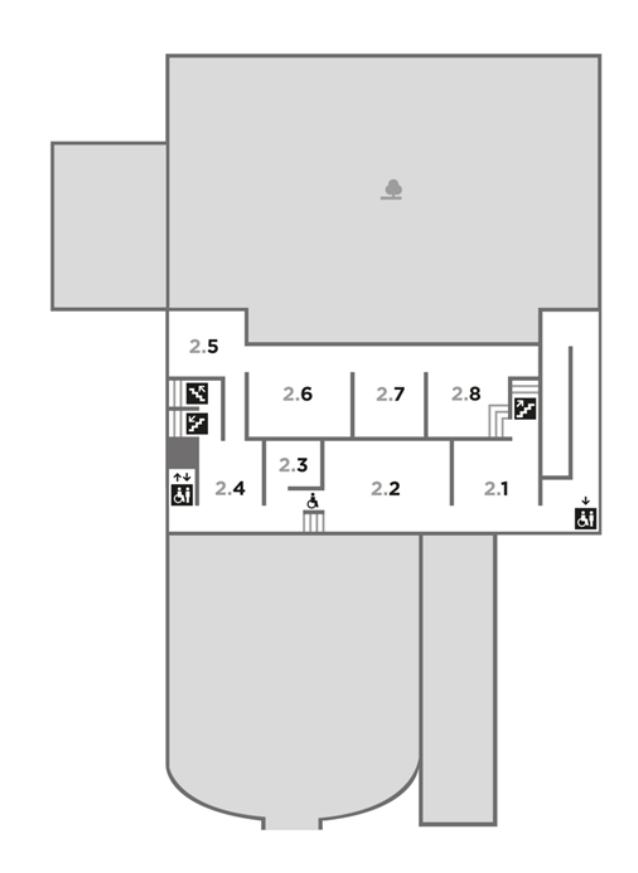
La salle suivante (1.2) évoque une période peu connue dans la carrière de Picasso, entre 1935 et 1936, durant laquelle il abandonne pendant plus d'un an toute pratique picturale pour se consacrer à l'**écriture**.

Les salles suivantes (1.3 et 1.4) permettent d'aborder les rapports de Picasso avec des courants artistiques contemporains, à savoir le **surréalisme** et l'**abstraction**.

La salle 1.5 évoque les œuvres que Pablo Picasso réalise durant la **Seconde Guerre Mondiale** ; elle a pour thème transversal la nourriture, thème qu'il aborde fréquemment au cours de cette période marquée par les pénuries alimentaires.

En salle 1.6, le visiteur découvre le travail de réinterpréation de l'œuvre d'Edouard Manet, le ***Déjeuner sur l'herbe,*** auquel se consacra Picasso au début des années 1960. Enfin, la salle 1.7 est consacrée aux deux expositions de 1970 et 1973 qui eurent lieu au **Palais des Papes à Avignon,** et dont les œuvres firent scandale auprès de la critique, même chez les défenseurs de Picasso.

NIVEAU 2 : PICASSO, FIGURE PUBLIQUE

Le deuxième étage permet de découvrir ou redécouvrir la figure publique de l'artiste, à travers son engagement politique mais aussi son image d'homme public.

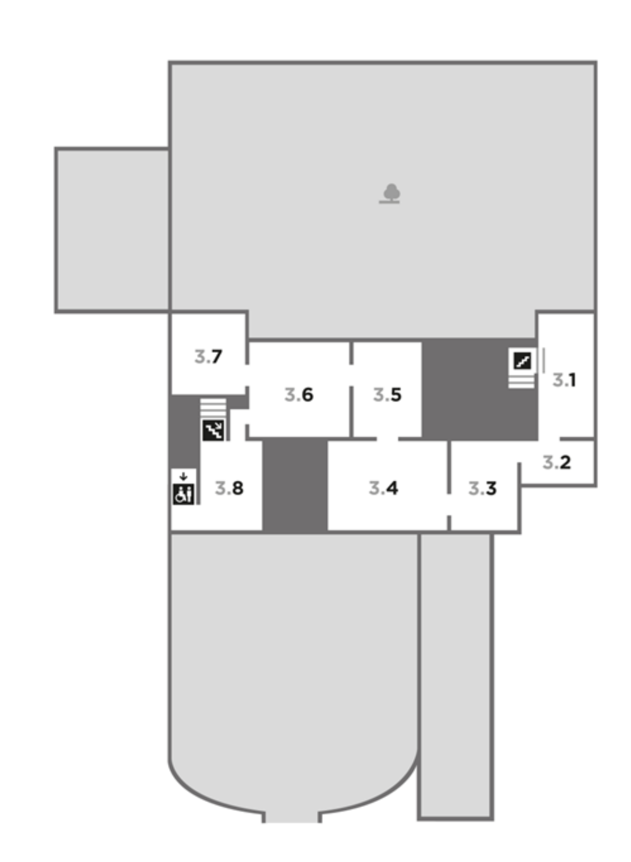
La première salle (2.1) revient sur le contexte de la **Guerre d'Espagne** et sur le processus créatif qui conduit Picasso à réaliser *Guernica*, œuvre majeure présentée en 1937 au Pavillon espagnol lors de l'Exposition internationale des arts et techniques de Paris. Puis, avec son adhésion au Parti Communiste en 1944, Picasso apparaît comme une **figure publique engagée** et s'investit durant plusieurs années dans les actions mondiales pour la **paix** (salle 2.2) ; son **impact public** est considérable et il reçoit de nombreuses demandes de soutien à des causes politiques et humanitaires, provenant du monde entier (salle 2.4).

La salle 2.3 accueille l'installation d'un artiste contemporain, Raphaël Denis, *La loi normale des erreurs* : elle évoque le contexte de la Seconde Guerre Mondiale, période durant laquelle Picasso était considéré comme **artiste « dégénéré »** par le régime nazi, mais dont les œuvres restaient convoitées par les membres de ce dernier.

Les salles suivantes évoquent la production artistique de Picasso correspondant à cette période d'après-guerre : il s'agit des **assemblages** et de la **linogravure** qu'il pratique à Vallauris (salle 2.5), des aquatintes réalisées pour le manuel ***La Tauromaquìa*** (salle 2.7) ou encore de son travail sur **la céramique et la gravure** à partir de thèmes de l'Antiquité méditerranéenne (salle 2.8).

Un détour par la salle 2.6 permet également de découvrir l'**homme public** qu'était Picasso, sous l'angle des nouveaux médias de l'époque à savoir le cinéma, la radio ou encore la télévision.

NIVEAU 3 : PICASSO INTIME

Après avoir découvert Picasso face publique tout au long du deuxième étage, les combles du troisième étage permettent d'entrevoir une face plus intime de l'artiste. A travers des œuvres de sa collection personnelle, des documents et des objets qu'il a conservés toute sa vie, des photographies ainsi que des œuvres prenant pour modèle ses proches, ce sont les rapports complexes existants entre le processus créatif et la vie personnelle de l'artiste qui sont mis en lumière.

La première salle (3.1) donne à voir une partie des œuvres constituant la **collection particulière** de Picasso, des œuvres qui ont souvent nourri sa propre créativité au cours de sa carrière. Les salles suivantes (de 3.2 à 3.4) se concentrent sur des figures qui eurent une place particulière dans la vie de Picasso, à la fois amis et collègues de travail, à savoir **Joan Miró**, **Henri Matisse** et **Brassaï**.

A travers une large sélection de pièces d'archives que Picasso a conservées tout au long de sa vie, les lettres, carnets, factures, billets de cinéma et de corridas exposés permettent de donner au visiteur une idée de ce que pouvait être le **quotidien de Pablo Picasso** (salle 3.5). La salle suivante (3.6) aborde les **rapports complexes entre les œuvres et la vie personnelle de l'artiste**, qui fût également célèbre pour sa biographique amoureuse et les modèles féminins qui l'inspirèrent au cours de sa carrière.

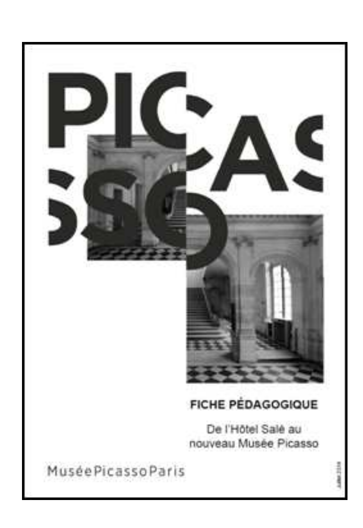
Enfin, les œuvres et les photos exposées en salle 3.7 permettent de découvrir Picasso père de famille, dans son **entourage intime** le plus proche.

UTILISER NOS RESSOURCES EN LIGNE

Les fiches pédagogiques :

Pour que votre visite se déroule dans les meilleures conditions possibles, il est nécessaire que vous puissiez la **préparer en amont**.

Pour cela, le musée met à votre disposition des **fiches pédagogiques, conçues spécialement pour les enseignants** souhaitant découvrir le musée et travailler avec leurs élèves sur la figure de Picasso. Elles sont donc élaborées à la fois pour **présenter le contenu scientifique** porté par les collections et pour répondre **aux exigences des programmes** de l'Éducation Nationale, en fonction des différents niveaux scolaires.

Fiche n°1 :
De l'Hôtel Salé au nouveau Musée Picasso

Ces fiches facilitent la visite du musée en **autonomie**, permettent une **préparation** en amont et un **prolongement** de l'expérience de visite de retour en classe. Il s'agit de vous aider en vous accompagnant dans votre démarche.

La première de ces fiches est consacrée à l'Hôtel Salé et à l'institution muséale. Elle sera complétée au fur et à mesure par des fiches dédiées à des œuvres ou à des thèmes essentiels de la collection.

Les autres fiches pédagogiques sont conçues pour aider à la **lecture d'œuvre** : elles sont composées d'une analyse d'œuvre, de suggestions de questionnements face à l'œuvre et de pistes adaptées aux différents niveaux pour anticiper ou poursuivre le travail

Autres ressources en ligne :

- Vous pouvez utiliser notre base de données, **Navigart**, qui propose une grande sélection d'œuvres de la collection ainsi que des textes scientifiques sur certaines d'entre elles.

  NB : toutes les œuvres répertoriées dans cette base ne sont pas forcément exposées au musée.

  http://navigart.fr/picassoparis/#/

- Le **site internet du musée** propose également de nombreuses informations sur l'institution, ses collections et sur Pablo Picasso.

  http://www.museepicassoparis.fr/

  Vous y trouverez notamment une **chronologie** détaillée et illustrée qui offre un éclairage événementiel approfondi utile à la contextualisation des œuvres.

  http://www.museepicassoparis.fr/pablo-picasso/vie-de-pablo-picasso/

VISITER LE MUSÉE LE JOUR J AVEC SA CLASSE

DES CONDITIONS DE VISITE PRIVILÉGIÉES

Les groupes scolaires profitent au Musée national Picasso-Paris de **conditions de visite privilégiées et uniques**. Ils sont accueillis du mardi au vendredi (en dehors des vacances scolaires de la zone C), **de 9h30 à 11h30, avant l'ouverture au grand public**.
L'accès au musée, ainsi que toutes **les activités proposées sont gratuites**.
Ce dispositif concerne les élèves **de la grande section de maternelle à la Terminale**.

Durant ces créneaux réservés en matinée, vous croiserez donc deux types de groupes scolaires dans les salles du musée :
- les groupes participant à une visite ou visite-atelier avec un conférencier du musée ;
- les groupes participant à une visite autonome, menée par un enseignant.

Les départs de groupe se succèdent à des intervalles rapprochés : **il est donc indispensable que chacun fasse son maximum pour que tous les groupes puissent bénéficier de bonnes conditions de visite.**

	9h30	**9h50**	**10h10**	**10h30**	**10h50**
Groupe avec conférencier du musée	*3 classes*		*2 classes*		*2 classes*
Groupe en autonomie		*2 classes*		*2 classes*	

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment procéder en arrivant au musée avec votre groupe ?

- Tous les groupes scolaires sont invités à se présenter **15 minutes avant l'heure de leur visite**, quel que soit le type de visite choisi.
- L'entrée dans la cour du musée est possible à partir de l'ouverture du portail (au 5 rue de Thorigny), à partir de 9h15.
- Les groupes qui arrivent dans la cour sont invités à patienter à proximité des Zones d'attente de groupe, au fond de la cour, identifiées par des potelets.
- Le personnel d'accueil du musée vient chercher l'enseignant responsable et l'invite à entrer avec lui (sans son groupe) dans le hall, muni de son récapitulatif de commande, afin de contrôler la réservation.
- L'enseignant, ainsi que le personnel d'accueil, rejoignent le groupe dans la cour et donnent les consignes principales. L'ensemble du groupe est ensuite invité à entrer dans le hall.
- Le musée met à disposition des groupes des vestiaires mobiles. Le personnel d'accueil conduit le groupe jusqu'à l'emplacement de ces vestiaires. Les accompagnateurs sont invités à être en tête et fin de groupe pendant la traversée des salles du musée jusqu'aux vestiaires mobiles.
- Une fois les affaires déposées dans le vestiaire mobile attribué par le personnel d'accueil et en s'arrêtant si nécessaire aux toilettes sur le chemin, l'enseignant peut alors commencer sa visite.

NB : les **vestiaires** et les **sanitaires** se situent au **niveau -1**.

En cas de retard :
En raison de la succession rapide des départs de groupe, et pour ne pas porter préjudice aux groupes suivants, la durée du retard sera imputée sur la durée totale de visite.

CONSIGNES DE VISITE

- La durée maximale d'une visite est d'1h15.
NB : cette durée inclut le temps de prise en charge du groupe (dépôt des manteaux au vestiaire, passage aux sanitaires, etc.).
- Les **règles de sécurité** doivent obligatoirement être rappelées aux élèves avant le début de la visite. Il est interdit de :
- courir
- crier
- toucher les œuvres
Tous les groupes doivent se déplacer dans le calme au musée et **l'encadrement par les accompagnateurs est essentiel**.
- Afin de garantir à tous un bon confort de visite dans les espaces parfois réduits du musée, il n'est pas possible que plusieurs groupes s'arrêtent dans la même salle au même moment.
- Quel que soit le type de visite réservé (visite autonome, visite avec conférencier ou visite-atelier), tous les groupes sont soumis au règlement de visite du musée disponible sur le site internet du musée.

Pour tout complément d'information, l'équipe du département de la médiation se tient à vous disposition :
education@museepicassoparis.fr

A très bientôt au Musée national Picasso-Paris !